

當繪本敘事遇上傳播：
評析《繪本研究新方向》

賴玉釵*

書 名：*New directions in picturebook research*

編 者：Teresa Colomer, Bettina Kümmerring-Meibauer, & Cecilia
Silva-Díaz

出版日期：2010 年

出 版 社：Routledge

投稿日期：101 年 6 月 27 日；通過日期：101 年 7 月 25 日。

* 作者賴玉釵為銘傳大學新聞學系助理教授，e-mail: raven.claw@msa.hinet.net。

《摘要》

繪本研究者鑽研視覺素養及實踐方式，鼓勵讀者解析圖片結構與符碼，並將此體驗結果應用於圖像創作；也鼓勵閱聽人思索圖像與文字如何發揮綜合效果，如何增加讀者悅讀感受。

繪本提供解析圖像之養料，或為閱聽人理解及創作圖像敘事之開端；處於圖像轉向（the pictorial turn）時代，理解繪本結構應為重要主題。《繪本研究新方向》回應上述繪本研究趨勢，並分以多角度剖析繪本研究之發展情況及趨勢。

繪本研究關切閱聽人如何解析敘事者之作畫風格與使用媒材，亦關心繪本創作者如何使用版式設計及圖像位置等構圖形態。就實務意涵言之，閱聽人可就繪本圖文整合體系起始，了解圖像背後之意涵及敘事者呈現目標以充實視覺素養。

《繪本研究新方向》(*New directions in picturebook research*)一書回應上述繪本研究趨勢，並分為「繪本、視覺素養與文化脈絡」、「繪本與圖像敘事」及「了解繪本之弦外之音」三節，多角度剖析繪本研究之發展情況及新方向。下文擬先說明本書內容，並說明研究者提供何種新研究面向及新義，之後再依本書結構延伸以闡述可予傳播研究之啟發。

一、《繪本研究新方向》內容淺介

本書集結了 17 位研究者之專文，分述未來繪本研究可鑽研之取向。這 17 位研究者包括在繪本領域耕耘逾十年之大家：如 Perry Nodelman 深耕此領域逾二十年，其於 1988 年出版之《話圖：兒童繪本敘事藝術》(*Words about pictures: The narrative art of children's picture books*)迄今仍為重要參考書；另如 Maria Nikolajeva 與 Carole Scott 亦有專作《繪本如何說故事》(*How picturebooks work*)，詮釋圖文結構、整合關聯與效果，亦為兒童文學研究者所樂道。

本書第一部份「繪本、視覺素養與文化脈絡」包含 6 篇文章，說明繪本文字之重要性；另如兒童形象、視覺符碼與文化意涵之關聯，亦為編者欲藉此提昇閱聽人「讀圖」素養之焦點。

Nodelman (2010) 重申文字在繪本扮演要角，並闡釋繪本敘事隱含了作者對於兒童接收歷程之想像。Beckett (2010) 則反思圖畫間互文特

質，圖像需憑藉觀看者之體驗、日常生活經驗加以連結。Colomer（2010）及 Christensen（2010）皆比較繪本之歷時發展。前者說明 1960 年代迄今受後現代思潮影響，繪本風格有所突破；後者則比較 18 世紀與當代繪本差異，對照不同時期繪本如何再現之兒童形象及蘊含文化脈絡。Arizpe（2010）則說明後現代潮流對繪本呈現之影響，如融入後設敘事與互文性等概念，展現繪本發展與文化密切關聯。Nikolajeva（2010）亦呼應繪本符碼之象徵及文化意涵。質言之，本章除了聚焦於共時層次外，亦將視角提昇至歷時層次，說明十八世紀及今日之繪本潛藏價值觀與轉變。

第二部份「繪本與圖像敘事」共包括 6 篇文章，以無字繪本（wordless picturebook）為例說明圖框連結與敘事之關聯。如研究者援引鏡頭語言概念，說明圖框組合、打散與顛覆對敘事之影響；或以翻頁後構塑之新閱讀情境，說明繪本圖像語言可與早期手繪動畫電影相呼應。Scott（2010）發掘圖框對敘事效果的影響，並闡釋圖框存在的目的。圖框效果除了美感上的表現外，也容易讓讀者涉入其中；同時，此種表現手法也與特定信仰體系相關。Zaparin（2010）亦闡釋圖框對繪本敘事之影響，連綴圖像構成一連串序列，宛若電影鏡頭般引領讀者／觀者涉入文本。Nières-Chevrel（2010）肯定圖像提供更多看似可信的資訊，助閱聽人直覺聯想日常生活景況。圖像不若文字般具時態可指涉過去、現在及未來，它旨在呈現此時此刻之即時感，此乃圖像敘事之重要特質。Druker（2010）則著重敘事策略，如洞洞書及立體書等皆為重構空間感之方式。Masaki（2010）也認為，跨頁時圖像間相似的形式、顏色，可讓意義持續的延伸。而 Bellorín & Silva-Díaz（2010）融入敘事期待之討論，闡釋敘事突破公式或顛覆既定情節時，可帶給讀者驚喜。

第三部份「了解繪本之弦外之音」則涵括 5 篇專文，研究者引述符

號義、讀者認知及敘事視角等觀點，說明不同敘事視角代表之符號義、讀者可能被激起之反應。Gressnich & Meibauer（2010）指出，繪本圖像可運用鏡頭語言敘事，並產生不同效果。Mjør（2010）分析，繪本視覺元素與敘事空間建構亦為往後可探索之主題。Kümmerling-Meibauer（2010）引入自傳等非虛構故事，說明取自現實世界之題材如何轉譯為繪本形態。Bjorvand（2010）與 Koskimies-Hellman（2010）則從虛構式繪本起始，分析想像或真實難以斷然二分，如敘事者再現虛構故事時亦參酌現實世界元素。

二、《繪本研究新方向》為何「新」

考量繪本研究與傳播學之對話初衷，下文擬針對與敘事與閱聽人反應層次以說明本書新義。

（一）繪本與敘事研究的接軌

Nikolajeva（2010）指出，無字繪本是由圖畫序列構連而成，讀者可依循視覺文法，以理解組合方式、連結間的因果關係而鋪陳圖像敘事。由於無字繪本並無文字錨定，故無確切情節而多了讓讀者揮灑想像力之空間。

Scott（2010）發掘圖框對敘事效果的影響並闡釋圖框存在目的。圖框具有結構或架構敘事的功能，敘事者可以組合圖框亦可打破圖框關係而變造出不同故事；故此種交流方式，亦可引發讀者的感官體驗並與其生命歷程相互唱和。圖框也具凸顯圖像效果，亦可讓觀眾更能將注意力擺在視覺表現並激起情感。Scott 以 David Weisner 之凱迪克大獎名作

《豬頭三兄弟》為例，說明圖框變造所賦加之感知效果，圖像形式成為顛覆既定視覺公式之關鍵因素。

Nières-Chevrel（2010）則強調無字繪本之閱讀歷程特殊性，讀者必須找尋若干細節，從現有圖片模擬相關情境以連結各畫面而建構故事。他以無字圖畫書《雷雨》為例，讀者必須找尋若干細節，從現有圖片模擬出假設及臆想，並聯結各個畫面以形構故事。

（二）繪本敘事與閱聽人之美感反應

本書亦涉及美感接收端之討論，研究者倡言需考量兒童心理、認知語言發展、認知心理學等層面，以理解敘事表述形態與特定年齡層之關聯（Colomer, Kümmerling-Meibauer, & Silva-Díaz, 2010）。

Masaki（2010）以藝術創作端及美感接收端分析，發現年齡較長的兒童會對異國語言及不同譯本較感興趣。故多國譯本與兒童詮釋跨文化版本現象，也是值得關心之研究旨趣。

Gressnich 與 Meibauer（2010）比對文字敘事視角、圖像視角間之關聯性，說明圖文交互歷程與讀者反應。

Bellorín 與 Silva-Díaz（2010）則從閱讀期待及視覺慣例起始，申述變造情節可帶來驚喜。變造情節可謂後現代繪本思潮之產物，如顛覆式（the radical change）書寫即為顯例。如《大野狼》一書中，野狼一反「三隻小豬」故事之肉食形象，轉變為素食主義者。讀者賞析故事前需先具備三隻小豬之故事基模，方能理解敘事者欲顛覆之原作對象。故顛覆式情節引發之美感反應，乃跳脫圖像感官愉悅層次，需經讀者思辨及對話之分析歷程。

（三）繪本敘事中的文字重量

繪本乃以圖像為主、文字為輔，多半不會視文字作為優先序位。Nodelman（2010）述及文字之重要性，提昇文字在繪本研究的位置。Nodelman 以中國象形字為例，說明文字具圖像性質；再加上文字專斷特性，且需考量字彙所在句段系統，故不應忽略文字所處之複雜情境。文字在繪本中扮演之角色，亦值得討論。

三、可再思索之圖像敘事主題：與傳播學對話

（一）延伸繪本創作者研究：敘事策略及創作意圖

繪本研究似重視文本分析及讀者反應層次，較少論及敘事策略與考量。現今之學術專書中，多依訪談結果呈現創作旨趣。如 Evans（2009）自九〇年代便編著一系列繪本研究專書，訪談知名繪本作家發想歷程。

Mjør（2010）論及，敘事者創作文本時，會先預設理想讀者之形象，之後選用某類敘事策略以召喚讀者參與。未來或可著眼敘事者層次，理解創作者如何勾勒理想讀者以打造合宜敘事策略，並具體展現在重構之視覺空間。

（二）闡釋繪本之跨媒介特質及再創作之可能

本書已揭示了繪本及鏡頭語言之關聯性，繪本實已涵括電影、漫畫

及靜態圖像等元素。故繪本潛藏之跨媒介特質，或為值得注意之面向。

近來傳播研究已留意繪本圖像轉為 iPad 電腦介面時，跨媒介轉化之可能。如國內著名繪本創作者幾米與 iPad 合作，開啓數位繪本創作空間；而國內繪本出版者郝廣才則在研析將平面作品轉為動畫敘事。幾米亦闡釋繪本轉為 iPad 等跨越不同媒材時，科技可能賦予創作者更多嘗試空間；而從紙本轉化為影像媒介時，適時融入音效以強化敘事主軸或妥適傳達美感概念等，亦為往後繪本敘事者之更大挑戰。

繪本之跨媒介特徵除了轉換 iPad 版本外，亦展現於影像敘事等領域。如郝廣才嘗試將格林文化出版繪本轉化為電腦動畫，開發數位繪本之電子書市場。而繪本也具備轉化為影像之條件，如甫獲多項奧斯卡獎提名之電影《雨果的冒險》（*Hugo*）乃由繪本《雨果的秘密》（*The Invention of Hugo Cabret*）改編而成。《雨果的秘密》提供便於轉述為動態影像之情境，當中穿插之無字圖像序列可轉為電影圖框及分鏡表。作者亦表示，繪製《雨果的秘密》乃受黑白默片之啓迪，故以黑白色調描繪並融入著名默片橋段。凡此種種，均說明繪本具跨媒介轉化之潛質。

故就出版現況及科技發展言之，繪本之跨媒介特質應可融入日後研究中，成為再述與轉化故事之延伸題材。本書揭露之繪本中潛藏之視覺文法與跨媒介／轉化特質，應可與傳播領域接軌而衍生更多討論面向。

參考書目

- Arizpe, E. (2010). "All this book is about books": Picturebooks, culture, and metaliterary awareness. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 55-82). New York, NY: Routledge.
- Beckett, S. (2010). Artistic allusions in picturebooks. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 83-

- 98). New York, NY: Routledge.
- Bellorín, B. & Silva-Díaz, C. (2010). Surprised readers: Twist endings in narrative picturebooks. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 113-127). New York, NY: Routledge.
- Bjorvand, A. (2010). Do sons inherit the sins of their fathers? An analysis of the picturebook *Angry Man*. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 217-231). New York, NY: Routledge.
- Chirstensen, N. (2010). How to make sense: Reflections on the influence of eighteenth century picturebooks on picturebooks of today. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 55-67). New York, NY: Routledge.
- Colomer, T. (2010). Picturebooks and changing values at the turn of the century. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 41-54). New York, NY: Routledge.
- Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B., & Silva-Díaz, C. (2010). Introduction. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 1-8). New York, NY: Routledge.
- Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B., & Silva-Díaz, C. (Eds.). (2010). *New directions in picturebook research*. New York, NY: Routledge.
- Druker, E. (2010). Picturebooks and Trojan horses: The Nordic picturebook as a site for artistic experiment during the 1950s. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 139-149). New York, NY: Routledge.
- Evans, J. (2009). Reading the visual: Creative and aesthetic responses to picturebooks and fine art. In J. Evans (Ed.), *Talking beyond the page: Reading and responding to picturebooks* (pp. 99-117). London, UK: Routledge.
- Gressnich, E. & Meibauer, J. (2010). First-person narratives in picturebooks: An inquiry into the acquisition of picturebook competence. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 191-203). New York, NY: Routledge.
- Koskimies-Hellman, A. (2010). Imagination or reality? Mindscales and characterization in a Finnish and a Swedish picturebook. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 233-241). New York, NY: Routledge.
- Kümmerling-Meibauer, B. (2010). Remembering the past in words and pictures: How autobiographical stories become picturebooks. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 205-216). New York, NY: Routledge.
- Masaki, T. (2010). A strawberry? Or the planet? Children's aesthetic response to the

- picturebook strawberries by Susumi Shingu, moving art sculptor. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 151-164). New York, NY: Routledge.
- Mjør, I. (2010). Being a guide into picturebook literacy: Challenges of cognition and connotation. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 179-189). New York, NY: Routledge.
- Nières-Chevrel, I. (2010). The narrative power of pictures: L'Orage (The Thunderstorm) by Anne Brouillard. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 129-138). New York, NY: Routledge.
- Nikolajeva, M. (2010). Interpretative codes and implied readers of children's picturebooks. In Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B., & Silva-Díaz, C. (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 27-40). New York, NY: Routledge.
- Nodelman, P. (2010). Words claimed: Picture narratives and the project of children's literature. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 11-26). New York, NY: Routledge.
- Scott, C. (2010). Frame-making and frame-breaking in picturebooks. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 101-112). New York, NY: Routledge.
- Zaparin, F. (2010). Off-screen: The importance of blank space. In T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, & C. Silva-Díaz (Eds.), *New directions in picturebook research* (pp. 165-176). New York, NY: Routledge.